Guia breve de Teoria das Cores

Para qualquer artista, dominar as cores é tão fundamental quanto dominar a técnica em que trabalha. Este domínio de conceitos básicos é o que permite a criação de combinações únicas e surpreendentes, além da transmissão de ideias, sensações, emoções e impressões.

Para ensinar você nesta jornada com as cores, Luli Reis (@lulireis), artista visual, ilustradora e designer especialista em aquarela botânica, compartilha um guia com os conceitos essenciais para entender teoria das cores e jamais esquecer.

Através deste guia, você será capaz de entender conceitos como matiz, valor, saturação, cores quentes e frias, assim como utilizar círculo cromático e esquemas cromáticos.

DOWNLOADS DO CURSO:

Aquarela botânica: ilustre a anatomia das flores

Um curso de Luli Reis,
artista visual e ilustradora

VER CURSO →

TEORIA DAS CORES

Curso de Luli Reis

A cor é uma parte muito importante de uma pintura.

Compartilho com você um material que preparei com uma breve descrição da teoria das cores, para te ajudar a entender um pouquinho como as cores funcionam.

Este material está protegido por direitos de propriedade intelectual e só pode ser obtido com a compra do curso em Domestika. ***Não está permitido reproduzir, distribuir ou vender este material.*** *Em caso de tê-lo conseguido em outro site ou plataforma, por favor, enviar um email a hola@domestika.org*

NOMENCLATURA BÁSICA

MATIZ

É a cor em si. A cor pura.

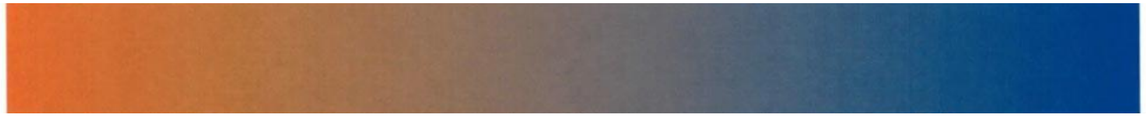
VALOR

Indica a quantidade de luz refletida pela cor.
Em uma escala, vemos um degradê do branco (máximo de luz refletida) até o preto (mínimo de luz refletida). O branco e o preto estão em extremidades opostas e entre eles estão todos os valores da mesma matiz.

SATURAÇÃO

define a intensidade e brilho da cor e se refere à dominância da matiz. Ou seja, o quão viva ou esmaecida é uma cor. Para deixar uma cor menos saturada, adiciona-se sua cor complementar.

Em uma escala, vemos que às matizes são mais vivas (máxima saturação) nas extremidades e conforme se aproximam do centro ficam mais esmaecidas até alcançar um tom de cinza (mínima saturação).

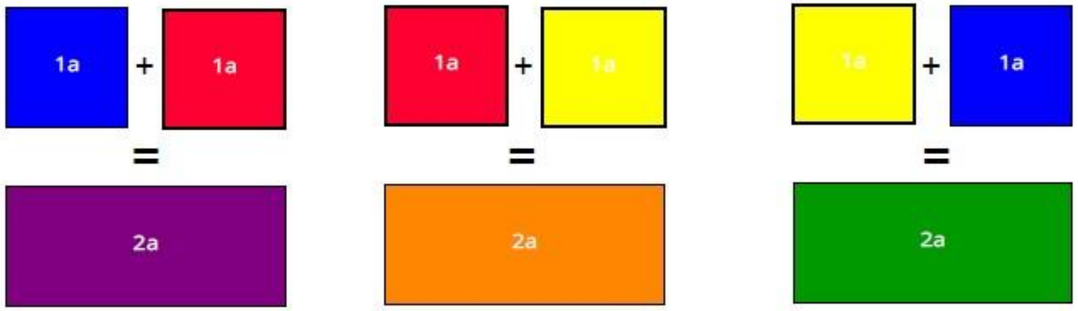


CORES PRIMÁRIAS

São cores que não podem ser criadas a partir de qualquer outra cor.

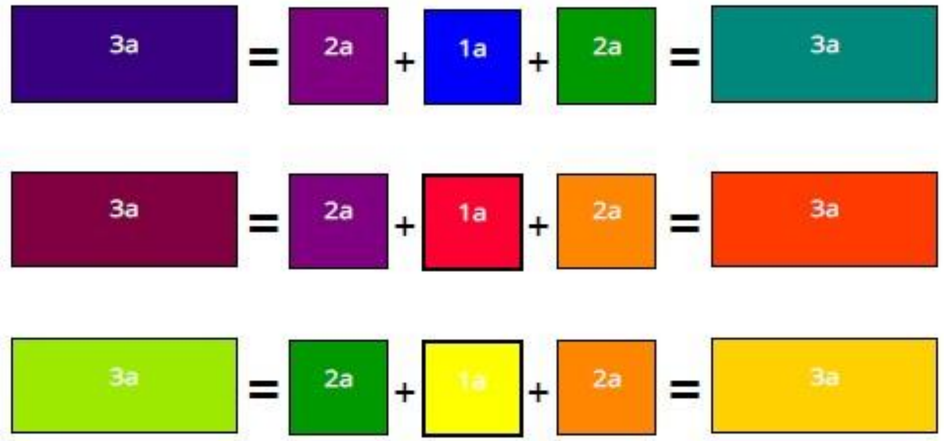
CORES SECUNDÁRIAS

São cores criadas a partir da mistura de duas cores primária.



CORES TERCIÁRIAS

São cores intermediárias entre as primárias e as secundárias, e são obtidas através da mistura de uma cor primária com uma secundária - e por isso possuem nomes compostos como Azul-esverdeado ou Vermelho-alaranjado.



TEMPERATURA

Às cores também podem ser divididas entre quentes e frias.

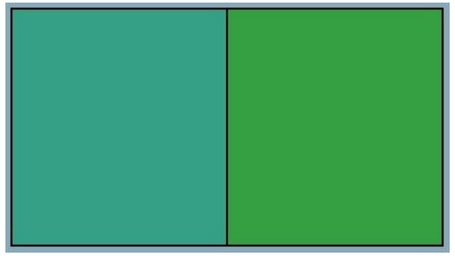
CORES QUENTES

possuem um subtom amarelo, ou seja, laranjas, vermelhos, e amarelos são cores, em seu geral, quentes. Estão associadas à energia, ação, calor.

CORES FRIAS

possuem uma base mais azul, ou seja, roxos, verdes, azuis, são cores geralmente frias. Estão associadas à calma, serenidade, paz.

Mergulhando um pouco mais fundo no assunto, observa-se que existem tonalidades de cores tradicionalmente quentes que possuem subtom frio e vice versa. Para identificá-las precisamos basicamente treinar, colocar os tons lado a lado e observar as suas diferenças, compará-los.



Nesse exemplo conseguimos ver que um dos verdes é mais frio e o outro é mais quente. Mesmo que o verde seja, no geral, um tom frio, ele pode ter subtom quente. Tal como podemos ter um vermelho (no geral quente) com subtom frio, e assim por diante.

CÍRCULO CROMÁTICO

O círculo cromático é uma ferramenta composta por 12 cores (3 primárias, 3 secundárias e 6 terciárias) que nos ajuda a visualmente entender a teoria das cores e auxilia na escolha de paletas.

ESQUEMAS CROMÁTICOS

CORES ANÁLOGAS

Cores que estão lado a lado no círculo cromático. Qualquer conjunto de cores que estiverem lado a lado são consideradas cores análogas e normalmente uma das cores vai “dominar” a paleta de cores, enquanto as outras vão harmonizar com ela.

CORES COMPLEMENTARES

Estão diretamente opostas no círculo! É um esquema cromático que tem um contraste muito forte, fazendo com que as cores fiquem extremamente vibrantes quando usadas juntas. Deve-se tomar cuidado onde e como vamos aplicar esse esquema, de acordo com qual sensação queremos passar.

TRÍADE

Composta por quaisquer 3 cores que estejam igualmente espaçadas no círculo cromático. Costuma ser um esquema de cores bem dinâmico, criando paletas contrastantes porém muito harmônicas.

DOMĚSTIKA
DOMESTIKA.ORG